

Влияние информационных технологий на современную детскую книжную иллюстрацию, выполненную в акварельной технике

В статье прослеживается влияние современных технологий на детскую книжную иллюстрацию, выполненную в акварельной технике. Рассмотрены влияния социальных процессов на книжную графику, а также особенности технического развития книжного оформления и сочетания различных изобразительных материалов с техникой акварели в условиях бурного развития информационных технологий на фоне актуальных художественных течений. Основное внимание уделяется анализу новых технологических, технических подходов, а также авторских видений иллюстрируемого произведения. В статье проанализировано творчество современных российских художников-иллюстраторов детской книги, использующих акварель в сочетании с компьютерными технологиями.

Ключевые слова: акварель в детской книжной иллюстрации; современная детская книга; оформление детской книги; новые технологии в изобразительном искусстве; трансформации акварельной живописи

Sheng Keren

Influence of Information Technologies on Modern Children's Book Illustrations Made in Watercolor Technique

The article traces the influence of modern technologies on children's book illustrations made in watercolor technique. The influence of social processes on book graphics, as well as the features of the technical development of book

execution, were considered. The author examines the combination of various visual materials with the watercolor technique in information technology conditions within the context of actual artistic tendencies. The main attention is paid to the analysis of new technological and technical approaches, as well as the author's visions of the illustrated works. The article analyzes the creative works of modern Russian artists-illustrators of children's books, using watercolors combined with computer technologies.

Keyword: watercolors in children's book illustrations; modern children's books; children's book design; new technologies in the visual arts; transformations of watercolor painting

Современный художник-иллюстратор должен идти в ногу со временем, учитывая постоянно развивающийся технический прогресс и совершенствование технологий. Особенно это касается молодых мастеров, которые стремятся соответствовать современным быстро меняющимся тенденциям в оформлении и дизайне книги. На сегодняшний день данный вопрос имеет особую актуальность, поскольку в изобразительное искусство, и в технику акварели в частности, активно вмешиваются цифровые технологии, тем самым меняя некоторые устоявшиеся методы иллюстрирования и порождая новые стилевые и технические направления. Поскольку этот процесс развивается не так давно, но весьма стремительно, проблематика трансформации акварели в современной книжной иллюстрации на данный момент практически не рассмотрена, что говорит о высоком уровне новизны рассматриваемого вопроса [3; 5; 10; 4].

Стоит сказать, что современные технологии все больше расширяют возможности иллюстрирования и упрощают многоэтапный процесс создания книги. Изменения затрагивают практически весь пласт искусства книги, в том числе исполнительские приемы, методы иллюстрирования, и рожают новые художественные явления. Наблюдая за современными тенденциями, можно отметить, что стремительное сближение технической и художественной составляющих позволяют современным авторам усложнять образный и стилистический язык. Технические возможности XXI в. во многом упрощают иллюстративный процесс начиная с компьютерных корректировок незначительных недочетов

до полной замены реальных материалов на цифровые. Подобные вмешательства претерпевают многие техники иллюстрирования, в том числе и акварельная техника в детской книге.

Современные информационные технологии все активнее внедряются в творческий процесс, влияя на художественное качество иллюстраций, что нередко влечет за собой утрату авторской индивидуальности, превращая оригинальные художественные работы в продукцию массовой культуры. Экранная культура также способствует утрате подлинности художественного произведения и ощущения его неповторимости и оригинальности, что накладывает отпечаток и на искусство книги, которое претерпевает трансформации.

Есть мнение, с которым нельзя не согласиться, что существует особое изобразительное измерение, формируемое самим художником в интерпретации текста и идеи сказки, тем самым образом открывая новые грани и смыслы хорошо знакомых литературных произведений [7, с. 117–129.] Из этого следует, что иллюстрации в каком-то смысле являют собой ментальный отклик художника на изученный текст [10], что служит определяющим фактором в выборе изобразительных средств и стиля [8].

Акварельная техника как визуальный язык никогда не теряла своей актуальности. Ее свойства: мягкость, мобильность, маневренность и широкая цветовая палитра – прекрасно подходят для иллюстратора. Изучая этапы развития детской иллюстрации, можно пронаблюдать, как с помощью акварельной техники художники реализовывали свои идеи и как вместе с этим трансформировались акварельные иллюстрации с 1980-х гг. до наших дней, к каким визуальным приемам обращались художники, что значит для современных графиков акварель и акварельность в иллюстрации.

В XXI в. к позитивным изменениям можно отнести то, что стало значительно больше доступной зарубежной литературы по искусству, были напечатаны репродукции работ многих западных живописцев, открывались выставки зарубежных художников, а российские художники-иллюстраторы получили возможность выставляться за рубежом. Новые информационные технологии

печати позволили издательствам использовать самые передовые программы компьютерной верстки. Минус заключался в том, что уменьшалось количество государственных издательств с высокой оплатой труда художников и возникало все больше частных издательств, чьи доходы напрямую зависели от продаж. Теперь большее внимание стало уделяться коммерческой стороне: книга для детей должна была быть яркой, заметной, привлекающей внимание, часто в ущерб художественному качеству [8; 12]. Как следствие этой ситуации, на рынке детской книги все больше появляется пестрых, безвкусных, коммерчески пошлых изданий, нацеленных на детскую аудиторию.

И сегодня можно встретить работы мастеров, относящихся к книге как к искусству. Яркий пример тому – творчество Е. Силиной (1960–2014). Необычный иллюстратор, она сочетала в работах коммерческую пестроту и броскость с высокохудожественным изображением. Например, в книге «Дрессировщик бутербродов» (2009) (*ил. 1*) она, не теряя художественного стержня, смогла создать красочные и запоминающиеся образы. Силина, с ее тонким чувством прекрасного, изящностью, яркостью изображения, всегда находила правильный подход к иллюстрированию детского издания. Создавая современную красочную книгу, никогда не уходила в безвкусицу, виртуозно балансировала между двумя гранями. Она не сковывала себя рамками правил, смело использовала открытые цвета в работе с формой, никогда не отказывалась от своих эстетических принципов и стала одним из ярчайших иллюстраторов России.

Главным героем в работах Е. Силиной выступет цвет. Он является не просто инструментом, а самостоятельным персонажем. Яркие краски гармонично дополняют друг друга. Чистая заливка цветом сочетается с практически отсутствующей прозрачностью. Художница отрабатывала детали тонким контурным рисунком, при этом для придания объема в некоторых местах смело экспериментировала с другими графическими материалами: итальянским карандашом, цветными акварельными карандашами, белилами, тушью. Она внедряла их крайне осторожно, не перегружая пространство

листа, ставя основной акцент на акварели. Такой стилиевой подход сделал ее книги всегда узнаваемыми благодаря палитре и удивительной фантазии автора.

Молодого иллюстратора Я. Седову можно выделить как настоящего стилиста современной детской книги. В книге «Русалочки сказки» (2016), досконально и тщательно изучив легенды славянского народного фольклора, не следуя прямому содержанию текста, она смогла создать удивительные иллюстрации. Книга создана языком метафор, аллегорий и персонификаций, в каждой иллюстрации заключена история, которую достаточно просто понять, прочитав текст. Это своеобразный пример удачного подхода к иллюстрированию, когда художник взаимодействует с читателями, заставляя их постоянно возвращаться к тексту, запуская тем самым непрерывный процесс познания.

Прозрачные и приглушенные, слегка дымчатые иллюстрации, в которых преобладают серо-голубые и сине-зеленые оттенки, создают странный и мистический мир. Однако за всем этим видна твердая рука рисовальщика. Художница, используя сложную, но весьма живописную акварельную технику «помокрому», дополняет ее тщательной изысканной отделкой деталей и цветовой гаммой. Так же, как и Е. Силина, Я. Седова смело экспериментирует с деталями, прозрачные фоны и общие формы дополняет плотной темперной или акриловой прорисовкой, создавая иллюзии объема. В творчестве Седовой явно прослеживается влияние сюрреалистов.

А. Десницкая синтезирует в своей работе фотографию и иллюстрацию. «История старой квартиры», за которую художница получила в 2017 г. «Золотое яблоко», повествует о столетней истории квартиры, расположенной в одном из московских переулков, обо всех ее обитателях и их жизни. Книга выполнена по принципу виммельбуха, где очень много деталей для разглядывания, при этом перед нами законченная история, которой сопутствует текст. Таким стилиевым подходом она создала камерный мир одной реально существующей квартиры. В своей работе Десницкая сочетает традиционное рисование лайнером

с растровой графикой. Художница говорит, что в фотошопе она позволяет себе множество раз все исправить и переделать, что ее очень раскрепощает [6]. Это действительно так, почерк художника весьма свободный, линейный, местами напоминающий набросок, но при этом убедительный. Несмотря на стилизованность, создается ощущение реальности и причастности к истории. Прорисовывая линейно на бумаге свои будущие иллюстрации, А. Десницкая заливает их цветом непосредственно в компьютерной программе. Прозрачные градиентные слои заливки со сложной фактурой сильно напоминают акварель – хороший пример того, как художник реализует свои идеи с помощью компьютерной техники. Автор кропотливо и ответственно подошла к иллюстрированию книги, собрав огромное количество архивных материалов. Это позволило ей свободно варьировать информацию, в результате чего она сумела создать живую ностальгически трогательную книгу.

Молодой петербургский иллюстратор А. Мошина (род. 1984) работает только в компьютерных растровых программах, используя акварельный эффект по-мокрому. Это прослеживается в прозрачности слоя, мягких границах и в том, как один слой накладывается поверх другого, просвечивая и создавая новый цвет. Свой авторский путеводитель «Санкт-Петербург» (2016) она выполнила в формате виммельбуха с небольшими текстовыми пояснениями (*ил. 2*). В ее карте-путеводителе повествуется о достопримечательностях, исторических и культурных деятелях и мероприятиях Петербурга. Книга описывает жизнь города и его жителей. Данная работа, выполняя познавательную-образовательную функцию, доступна читателю любого возраста.

Московский детский иллюстратор О. Демидова воплощает свои замыслы при помощи цифровой графики. В книге «Бетховен» (2017) из серии книг «О великих композиторах» в легкой и доступной для детей форме рассказывается биография великого немецкого композитора Людвиг ван Бетховена. Повествование ведется от раннего детства композитора до его старости. В иллюстрации сочетаются гладкие и шероховатые фактуры. Художник

использует компьютерную графику, в которой имитирует все возможные вариации художественных техник и приемов, многие из которых, казалось бы, несовместимы в одной иллюстрации. Мы видим имитацию мягких материалов и рядом – имитацию акварели или масляной живописи. В одном пятне сочетаются плотное и прозрачное покрытия, где-то сохраняется прозрачная поверхность. Выполнять такую работу на бумаге было бы очень долго, сложно и зачастую бессмысленно, так как микс фактур техник и цвета визуально способствовал бы распаду всей картины. Компьютерная графика приемлет такой подход, отчего иллюстрации смотрятся яркими, динамичными и привлекательными. Книга необычна еще и тем, что включает в себя интерактив. Читатель, знакомясь с Бетховеном, сможет прослушать фрагмент произведения, который композитор написал в тот период жизни, о котором идет рассказ. Техническая вставка гармонично вписана и в иллюстрацию, и в книгу в целом. Она выполняет не только познавательную функцию, но и помогает читателю глубже погрузиться в историю и прочувствовать время, в которое жил композитор.

В иллюстрациях В. Помидор (род. 1975) наблюдается использование композиционной конструкции комикса. В «Путешествии сквозь Эрмитаж. Королева тюльпанов» (The Journey thought Hermitage. Queen of the tulips) (2018) в привлекательном для юных читателей формате создано познавательно-образовательное произведение (ил. 3). Все основные события происходят в музее, там знакомятся главные герои и изучают различные экспонаты. Герои видят, как оживают картины, и перед ними возникает сам Рембрандт, который раскрывает им историю Царицы тюльпанов. Комикс как жанр принадлежит поп-культуре, но В. Помидор по-иному взглянула на него, облагородив высокой художественностью своих работ. Редактируя финишные штрихи на компьютере, художник придерживается традиционного рисунка акварелью, выбранной в качестве ведущей техники, создает градиентное разнообразие в иллюстрациях.

С помощью акварельных штрихов, местами напоминающих карандашные, автор передает фактурное многообразие предме-

тов, а также меняет акварельную плотность в зависимости от изображения. Акварелью она передает объем, тон и цветовую глубину.

На сегодняшний день прослеживается тенденция возвращения к традиционной технике иллюстрации. Растровые и векторные компьютерные программы чаще используются как дополнительный, нежели основной инструмент.

Н. Попов (род. 1938) в своей авторской книге находит интересный язык трактовки содержания, его подход заключается в использовании комиксного композиционного принципа иллюстрирования, который обусловлен малым количеством текста или вовсе его отсутствием. Иллюстрации и образы героев в такой книге настолько выразительны, что заключают в себе ее главную концепцию и должны быть достаточно живыми и понятными, чтобы взаимодействовать с маленьким читателем без помощи текста, донося до его сознания порой сложные идеи автора. Хорошим примером является работа «Зачем?» (2010), за которую художник получил премию «Золотое яблоко» (ил. 4). Силой визуального воздействия он доносит до детей любого возраста, любой культурной и национальной принадлежности идею всего ужаса и бессмысленности войны и насилия.

Среди современной детской авторской книги следует выделить работу А. Ламаева «БОМ-БОМ-БОМ! Цирковая сказка» (2019), в которой повествуется о приключении пингвиненка. Это классическая иллюстрация с сильно выраженным авторским началом, проявляющимся как в самом тексте, так и в иллюстрациях. Книга лишена какого-либо назидания, но является своеобразной текстово-визуальной исповедью, направленной к маленькому читателю. Особенность художественного языка иллюстратора заключена в обилии деталей. При такой детализации, казалось бы, книга должна превращаться в сухую образовательную книжку-гляделку, но Ламаев меняет такой подход и в каждой иллюстрации великолепно совмещает детали с пустым, незаполненным пространством. Техника акварели, которую он использует, не оригинальна, но иллюстратор довел

ее до совершенства, смешав темперу и акварель. Иллюстрация в такой технике выглядит уникально, она воздушная и вместе с тем фактурная. Цвета плотные, но не забитые, к тому же это придает дополнительную возможность лепки формы и создания фактуры. Все персонажи индивидуальны, у каждого героя – своя история и свой образ, у каждого предмета – свой смысл, посыл. По мере развития истории все образы постепенно раскрываются. Такой подход к книге превращает иллюстрации в визуальное искусство, автор в увлекательной манере доносит до детей главные идеи произведения.

Интенсивный рост компьютерных технологий и активный процесс компьютеризации не обходит стороной сферу книжного иллюстрирования. На сегодняшний день цифровая графика является инновационным творческим средством, позволяющим художникам ускорять и упрощать процесс иллюстрирования. Она дает возможность реализовывать идеи и проводить художественные эксперименты, невозможные в условиях ручного исполнения. Вместе с этим традиционные методы иллюстрирования, например акварель, не отходят на второй план, напротив, они активно фигурируют в работах современных иллюстраторов. Характерными свойствами акварели является мягкость и податливость, что позволяет художникам совмещать и сочетать ее с другими материалами. Сложно найти материал, с которым акварель не смогла бы взаимодействовать. Совмещение техник позволяет получать новые или усиливать имеющиеся визуальные эффекты. Подобные художественные эксперименты позволили многим художникам не только открыть для себя дополнительные возможности иллюстрирования, но найти свое собственное авторское стилевое направление. В работах таких иллюстраторов, как А. Десницкая, В. Помидор, А. Мошина, Я. Седова, прослеживается тенденция совмещения акварели с другими материалами. Они используют и традиционные техники, свободно смешивая их, и компьютерные программы, дополняя акварельные изображения цифровой графикой, внося корректировки или придавая дополнительный эффект. Подобное сочетание современных технологий и клас-

сической акварели рождает новые экспрессивные иллюстрации, которые обладают текстурой акварельного слоя и при этом по компьютерному яркие и светящиеся.

Приемы киноискусства также оказали сильное влияние на иллюстрацию детской книги. Но как бы ни менялась техническая составляющая акварельного изображения в детской книге, она все также напрямую отражает явления, происходящие в других видах пластических искусств, в литературе и в социальной культуре.

Каждый состоявшийся автор интересен, разнообразен по своему и не боится экспериментов. Работа иллюстратора требует постоянного профессионального совершенствования и широкой образованности. Развитие акварели идет в ногу с техническим и технологическим прогрессом, что способствуют созданию новых возможностей и путей для ее совершенствования.

На основе проделанного анализа творчества современных иллюстраторов можно утверждать, что акварельная техника и сегодня не утрачивает своей актуальности.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Ганкина Э. З. Русские художники детской книги. М. : Советский художник, 1963. 278 с.

2. Герчук Ю. Я. Советская книжная графика / Ю. Я. Герчук. М. : Знания, 1986. 128 с.

3. Герчук Ю. Я. Искусство печатной книги в России XVI – XXI веков / Ю. Я. Герчук. СПб. : Коло, 2014. 512 с., ил.

4. 222 лучших молодых книжных иллюстратора + 1 почетный гость из стран бывшего Советского Союза : каталог / Ю. Астапенко. М. : Три-Маг, 2012. 655 с., ил.

5. Интервью Бритвина в издательстве ВитаНова // Youtube : видеохостинг. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=IFPWe5F3t-I> (дата обращения: 15.08.2020).

6. Картинки и разговоры : Интервью с А. Десницкой // Яндекс Дзен : персональная лента публикаций. URL: <https://zen.yandex.ru/media/id/5a982fd0482677d101b21e07/process-sozdaniia-puteshestvie-po-transsibu-5dd4ef44849b846d505a7a0e> (дата обращения: 15.08.2020).

7. Кошкина О. Ю. Иллюстрация: визуальное отражение основной идеи литературного произведения // В мире науки искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. 2014. № 36. С. 117–129.

8. Кудрявцева Л. С. Собеседники поэзии и сказки: об искусстве художников детской книги / Л. С. Кудрявцева. М. : Московские учебники и картолитография, 2008. 288 с.

9. Латова Н. В. Чему учит сказка? (О российской ментальности) / Латова Н. В. // Контрольный листок : интернет-журнал. URL: http://contrlist.ucoz.ru/Ohta-Center/Tom8/chemu_uchit_skazka-n.v.latova.pdf (дата обращения: 30.08.2020).

10. Художники детской книги СССР. 1945–1991. Т. 1–5 / сост. С. В. Чистобаев. СПб. : Санкт-Петербург оркестр, 2020. 800 с.

11. Художники детской книги о себе и своем искусстве : статьи, рассказы, заметки, выступления / сост. В. И. Глоцер. М. : Книга, 1987. 320 с., ил.

12. Чегодаева М. А. Искусство, которое было. Пути русской книжной графики 1936–1980 / М. А. Чегодаева. М. : Галард, 2014. 368 с.

1. Е. А. Силина. Иллюстрация к книге «Дрессировщик бутербродов»
2009. Издательство «Эгмонт», Москва

2. А. Мошина. Иллюстрация к книге «Санкт Петербург». 2016
Издательство «ГеоДом», Ростов-на-Дону

3. В. Помидор. Иллюстрация к книге «Путешествие сквозь Эрмитаж. Королева тюльпанов». 2018. Издательство «Арка», Санкт-Петербург

4. Н. Е. Попов. Иллюстрация к книге «Зачем?». 2010
Издательство «Рипол классик», Москва